

素描来敲门 2

敲门砖系列美术丛书
敲门砖 SKETCH

体感 & 空间 VOLUME & SPACE

关于看书的困惑：
没有图文并茂的分析，看不懂！
只谈大教条、大理论，看不透！
长篇累牍，空洞乏味，看不到！
关于学画的困惑：
即便范画加讲解，还是画不明！
即便处处推敲，还是漏洞百出！
即便不露破绽，还是难称佳作！
继续看书！
继续学画！
……
恶性循环何时休！
素描来敲门——要你好看！

素描头像

李家友·主编 赵璟·著

·中央美术学院·清华大学美术学院·中国美术学院
·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院
·天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院

the PURSUIT of
SKETCH 2

重庆出版集团 重庆出版社

赵璟，青年画家。毕业于清华大学美术学院绘画系。作品多次获奖并参加展出。热心美术教育，从事高考美术培训长达八年之久，北京清美博大美术培训中心创始人、负责人。曾先后为清华大学美术学院及中央美术学院等艺术高校输送了众多的优秀考生。画室网址：<http://www.bodahuashi.com>

图书在版编目（CIP）数据

素描头像/赵璟著. —重庆:重庆出版社, 2011. 8
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-04373-5
I. ①素… II. ①赵… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142124号

素描头像
SU MIAO TOU XIANG
李家友 主编 赵 璟 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 滕金龙
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：范 星
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6
2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04373-5
定价：38.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录CONTENTS

成功如此简单，以至于大多数人不敢去相信

一、说起“字”多	· 02 ·
二、你能走多远，取决于你能看多远	· 02 ·

画好素描头像是有诀窍的

一、只有整体观察，画面才能整体和强烈起来	· 04 ·
二、抓住对象特征并穷追不舍	· 09 ·
三、要用“方”的眼光来画素描头像	· 12 ·

再也不用担心素描头像中的空间问题了

一、空间的主次	· 16 ·
二、空间的明暗	· 20 ·
三、空间的虚实	· 24 ·

素描头像中的局部刻画需要你这样把握

一、局部刻画的理解	· 29 ·
二、眼部	· 29 ·
三、鼻子	· 30 ·
四、嘴部	· 33 ·
五、耳朵	· 34 ·

作画程序——没有“三大面、五大调子”那么复杂

目录CONTENTS

成功如此简单，以至于大多数人不敢去相信

一、说起“字”多	· 02 ·
二、你能走多远，取决于你能看多远	· 02 ·

画好素描头像是有诀窍的

一、只有整体观察，画面才能整体和强烈起来	· 04 ·
二、抓住对象特征并穷追不舍	· 09 ·
三、要用“方”的眼光来画素描头像	· 12 ·

再也不用担心素描头像中的空间问题了

一、空间的主次	· 16 ·
二、空间的明暗	· 20 ·
三、空间的虚实	· 24 ·

素描头像中的局部刻画需要你这样把握

一、局部刻画的理解	· 29 ·
二、眼部	· 29 ·
三、鼻子	· 30 ·
四、嘴部	· 33 ·
五、耳朵	· 34 ·

作画程序——没有“三大面、五大调子”那么复杂

成功如此简单，以至于大部分人不敢去相信

一、说起“字”多

当你明白了这段文字是我在本书临近结束时加上来的，也许你阅读时便不会觉得怪了。

随着本书临近结尾，我越来越为难，为这本《非诚勿扰系列美术丛书-素描头像》作序为难，因为我前不久已在《敲门砖系列美术丛书第二季-石膏头像》的序言中有所表述，再多言又恐多余，但心里有个东西总要吐出来才为快。无奈间打开《敲门砖系列美术丛书第二季-石膏头像》仔细读起来，不读便罢，一读还真有发现了。

但凡有人听到“美术辅导”这个词，就知道那似乎是画画人的勾当了；但凡有学画画的人说到“美术辅导”这个词，就一定知道是有关画册的，也就是没有太多文字即我们称其“范本”的东西，即便如此终究还是没有人把“辅导”一词当回事，想个明白。

对于“美术辅导”这个词，我不满足大家普遍认为的“范本”这样的说解，而且随着教学经验的不断积累就越发地不喜欢了。我宁愿叫“美术辅导”为“美术督导”，这就是我的性格，凡事都想弄个明白，想个清楚，谁让咱干的是教书育人的行当呢！

当下，一种考前强化班模式的狂热风潮席卷大江南北，在越来越多所谓“强化训练”中，有很多老师和学生急于求成，理论基础没打好就过早地步入下一个阶段，基础教学渐渐被冷落。大多数的学生不能静下心来仔细研读绘画的基础知识和绘画规律，一味地、死板地临摹，还将这类死脑筋美名曰“头悬梁、锥刺股”，又或是“卧薪尝胆”，浮躁！只有踏踏实实地学，学习绘画基础知识和规律；诚诚恳恳地画，多临摹优秀作品，在临摹中找出不足并解决，两者缺一不可！

相比那些“范本”而言，这本书中实在是太多的“字”了，不对，应该说是有太多知识点最为恰当。书中通过作品精要解析给大家再现了我在创作时的所思所想，把我正确画画的步骤完完全全地呈现了出来，让大家有所体会和感悟。“字多”不是罪。

知识点多，难度大是本书的一大特色，尽管只有短短的几十页，也足让有的人花费较长时间去理解和学习了。

二、你能走多远，取决于你能看多远

当你知道一个标准是目前所能知道的最高标准的时候，希望你一定要排除所有的干扰，坚信这个标准，并向这个方向靠拢，就像你选择了这本书一样。

能让学生考上一所心目中理想的艺术院校这个简单的目标并非我们的最终目的，我们是想让大家树立起一个永不言弃，并且一贯以行动来实现在即目标，并不断超越这一目标的信念。要让每一个人都明白：你们学习中出现的所有问题都是由于自己的绘画习惯所致。唯一的解决方法是找出这些问题，并努力追根溯源，找出原因和解决的方法，并把方法落实到行动中。本书积累了我十多年的教学实践经验，在此与大家一起分享。

清子大

画好素描头像是有诀窍的

经验表明，素描头像写生对于学习者发展和提高绘画造型能力，提高与之相应的艺术表现技能，是非常有效的，但前提是培养和建立科学的观察方法。

观察是素描头像写生的前提，咱们所画出的对象，无一不是通过眼睛依据特定的方法观察对象所得。因此，观察训练作为造型训练的重要内容，在本书一开始就应该被强调。

一、只有整体观察，画面才能整体和强烈起来

“整体观察，即是将目光掠过对象的细枝末节，排除琐碎的局部信息，抓取一个明确的整体印象。”

一个未受过训练的眼睛比较容易在局部之间停驻或跳跃，导致其注意力完全迷失在一些细节中。相反的，整体观察的态度则是“收编”这些细节，让局部统一和归纳于一个恰当的分寸中，服从并丰富于一个整体的画面效果。这也就是上面说的，只有整体观察，画面才能整体和强烈起来。关于整体观察的理论知识在本社出版的《敲门砖系列美术丛书第二季-石膏头像》中有比较全面的介绍，建议同学们去书店买来，配合你手上正在看的这本书认真学习，相信你定会有所收获。

此处额头画得非常结实。在表现时只要我们头脑中具备很强的“形体”意识，就能够将形体和空间一层一层地推出来。

此处A和B两条红色的虚线是我用明暗调子“挤”出来的，虽然形不是很具体，也很虚，但是它们作为对象斜侧面形体塑造的关键仍需表现出来，马虎不得。表现时可据光线的强弱适当变化其调子和形状，不能为了强化形体而主观加强，那就得不偿失了。

对右侧脸颊处这块灰调子的处理大有画龙点睛之用，假设没有这块灰调子，对象右侧脸颊就变成一个平面了。

画面的节奏是动笔前要考虑清楚的

看到这个模特的第一眼，我就被他结实的面部和丰富的胡须所吸引，并且希望在表现它们的时候能够获取蕴含在这其中的关于他的人生智慧。

正如上面讲的那样，动笔前我先考虑了画面的整体节奏。首先，头发是比较稀疏的感觉，与头发相比，对象的胡须则非常的丰富，很有层次感；其次，露出的面部皮肤面积较小，也很干净，并暗暗决定在表现的时候要弱化其明暗对比，这样整个头部的繁简和黑白关系就容易出来，这就是我关于画面大的布局安排。此时请大家注意，画面的节奏不要仅凭着整体观察获得的主观感受来把握，它应该是建立在对象头部形体结构的基础上的，比如颧骨、眉弓、鼻底等重要转折处的颜色都要给足，这样迅速地建立起画面的黑、白、灰关系，节奏自然而然就出来了。

整体！整体！

其实，现实生活中的这位老爷子，他的脸是黝黑的，胡子很斑白，并不像画面中的黑白灰关系这么整体，显然是经过我主观处理的。整体观察对象的时候，我习惯眯着眼睛，把看似复杂的东西简单化，只为弄明白画面哪一块是重色，哪一块是亮色。当你把画面整体

上图 意大利男性头部 德加
德加除了对人物透视有非常准确的把握外，在造型的主次、强弱、虚实的表现上也有极佳的发挥。上图中对象繁琐蓬乱的头发，在德加的笔下变得有序而主次分明。以明暗交界线为界，亮部的形，细节充分而生动，暗部却比较概括。

大的关系建起来后，再将对象的五官刻画细致，那这幅作品的节奏感就很强了。

这张画的重点被我放在了对老爷子胡须的表现上，如此繁杂的胡须很多学生都讨厌画，有的甚至刻意“避而不画”，这或许是他们不知道从何下手，又或许是害怕画不好它。这里我想提醒大家，学画就是一个不断遇到问题解决问题的过程，问题解决得越多你就进步得越快，所以遇到这种难题不要再“视而不见”了，拾起自己的信心逐个解决掉它们！

如左图，在画胡子时将其分成①、②、③、④、⑤组加以表现，这种分组的表现方式可以化繁为简，帮助我们更好地理解、表现。第①、②、③组处于正面，最靠前，应该是刻画最实的，但随着空间向下延伸，那①、②、③组是不是有一个逐渐虚化的过程呢？第④、⑤组位于侧面，相对靠后，要做虚化处理，同时注意明暗的对比变化。这五组胡须都要有明确的黑白关系，各自从横向和纵向上的明暗变化丰富并统一在画面整体的大关系中。注意！千万别一根一根地把胡子画成平面，那就太难看了，我们该用纸巾揉的时候就要揉呀。同时，胡须的走向也要有丰富的变化。我觉得画这种胡须要干脆利落、黑白分明、虚实相生，越直接越好。当然，这不是一件容易的事，但你掌握了整体的观察方法后，至少可以避免把它画成模模糊糊的一大片。

即便是衣领，也要顾及节奏和整体

在素描头像写生中，对衣领的处理有两种方法：一种是画得特别复杂，把上面的花纹和质感都交代清楚；还有一种就比较简洁了，就像这幅作品一样。但不管你用何种方法，都是为了衬托头部。记得当时老爷子对我说，为了来做模特还特意穿得比较“隆重”，但我却让他老人家“失望”了，要知道胡须才是我一直关注的重点啊！绝不能让衣领把他胡子的感觉给“抢”了！就这样，衣领就自然地被我弱化了。请大家再看左图中对衣领的表现，简画衣领并不代表“瞎画”衣领，无论画什么样的领子，都要从本质出发，认真表现其转折、穿插和虚实关系。

你可能擅长画五官，他可能会画皮肤质感，她又比较擅长画头发，但是如何把它们衔接起来，把所有的因素都和谐地统一到画面大关系中，就是一个学问了。这正是我重点强调的画面大关系问题，要想把画面经营好就必须学会整体观察。

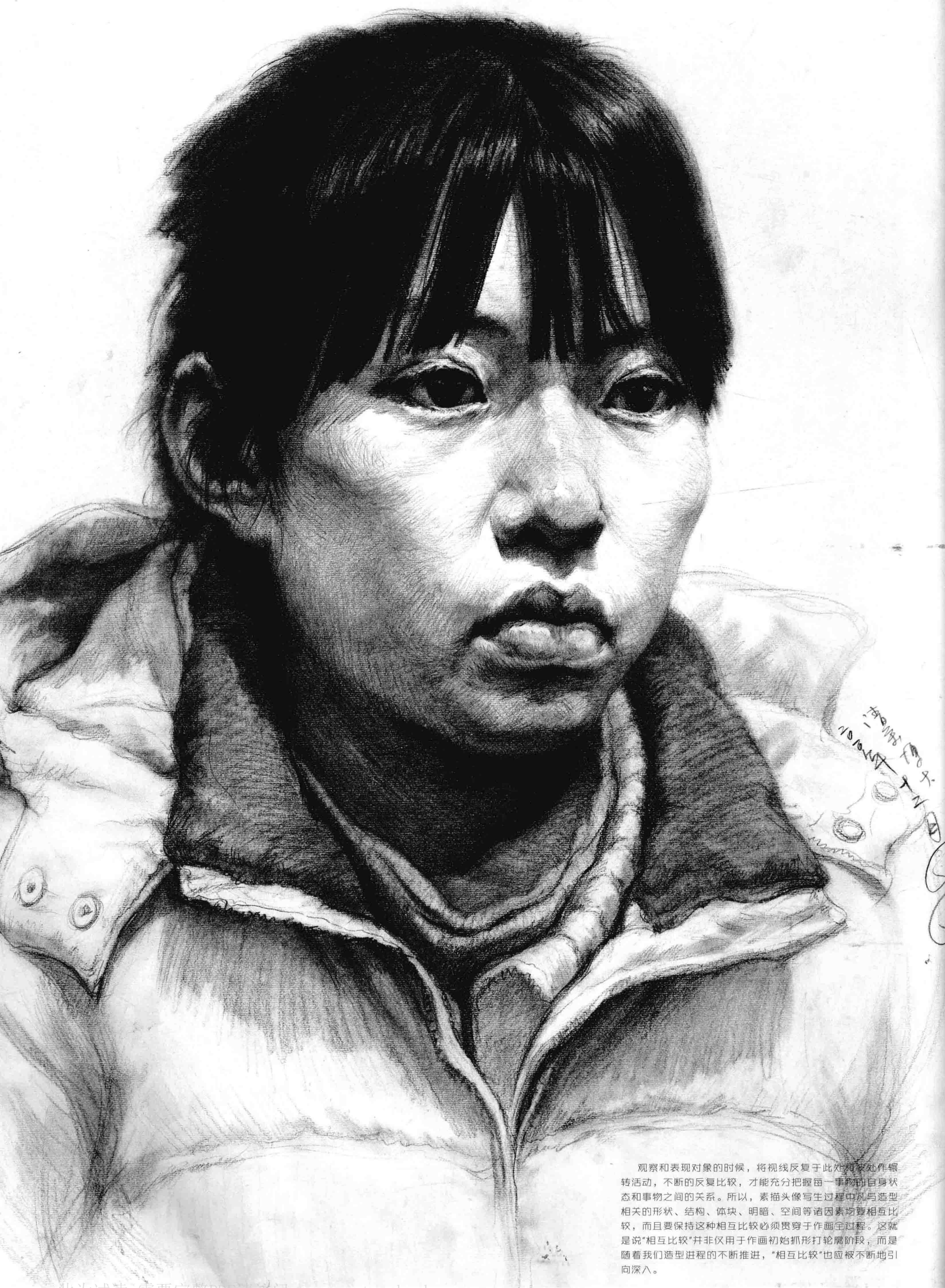
“蹭”是表现技法的一种，用笔到位可以加强画面层次，并将肌肤质感表现得更好，用得不好就会把画面画得很腻。这幅作品中对象脸部、胡须及衣服效果大部分都是“蹭”出来的，但是并不会觉得腻，这是因为对象的脸部、胡须及衣服对比鲜明，脸部细腻、胡须含蓄、衣服粗犷，画面“蹭”得准呀。只要把每个结构都准确地表达出来，并且没有多余的地方，灰面的过渡也很自然，蹭了之后，在一些关键部位再排些线条，画面就不会腻了。

1994.10.14

素描头像 五十五岁

观察和表现对象的时候，将视线反复于此处和彼处作辗转活动，不断的反复比较，才能充分把握每一事物的自身状态和事物之间的关系。所以，素描头像写生过程中凡与造型相关的形状、结构、体块、明暗、空间等诸因素均要相互比较，而且要保持这种相互比较必须贯穿于作画全过程。这就是说“相互比较”并非仅用于作画初始抓形打轮廓阶段，而是随着我们造型进程的不断推进，“相互比较”也应被不断地引向深入。

二、抓住对象特征并穷追不舍

这句话正好体现出我画素描头像时的一个中心环节，即在画每张素描头像时我都会适当加强对象的不同特征。现象世界的外部形态是千姿百态千差万别的，个体差异总是呈现出各自的特征，因而特征的鲜明化是事物的具体性与生动性的重要标志。当我们希望以绘画的方式再现某一形象时，对其特征的把握是一个不可忽视的内容，它是艺术素质中十分重要的一个方面。

范画剖析：

素描基础训练中必须把握基本的造型规律，这是一种共性的东西，如结构体面一类，但熟悉这些规律又易流于概念化，导致千人一面，唯一的克服办法是强化对象的特征意识，加强对个别事物具体性的把握。如左图，刚看到这个模特儿的时候我就觉得非常有张力，他的额头长且宽，坡度较大，在眉毛和眼袋的影响下两只眼睛看起来更像“方形”的特点，并且对象腮部往下耸拉的感觉非常有意思，那么我们在画他的时候就要把这种感觉强调出来。在考试的时候，如果模特的某一方面特征非常突出，你完全有必要对其进行适当的夸张，不要都画成形象非常模糊、很没个性的那种。

这样刻画才能形神兼备地表现对象

画好人像，关键要画得像。要想画得像，首先是形神兼备，也就是注重人物内在性格和情绪的展现。

虽然“像不像”可以检验一个学生对事物所具备的敏感性和表现能力，但它却不是衡量一张素描作品优劣的唯一标准。我在看学生作品画得好不好时，不光是靠“像不像”来衡量的，我更看重的是作品中是否有情感的流露，我始终相信有情感的作品是可以打动人。所以在作画前要养成观察对象的特征、酝酿自己情绪的习惯，然后根据模特的职业、年龄、气质等考虑该如何表现、画面最后能达到一个怎样的效果等等。多说虽然有益，但关于如何神形兼备地表现对象的问题还需大家根据左下图中的内容仔细研读，这样才能便于自己快速领悟。

灵活运用光影才能把头像画得更抢眼

画光影类的素描，中间的每一个环节都要注意，千万别眼睛底部有光影，但嘴巴底部就忘记画了，或者额头是顶侧光，而面部则变成了纯侧光，这样的作品那就很奇怪了。总之，光影的节奏和方向必须要连贯和统一。当然，在考试中也有遭遇“不幸”的时候，比如光线是散光。但是没关系，咱们可以自己调整，到最后你的画面上可以是标准的顶侧光、纯侧光、甚至逆光了。处理鼻子、眼睛、耳朵、下巴等的投影则需要靠个人经验加上去的，包括明暗交界线以及反光。

从考试的角度讲，我个人认为画面的黑白对比越强、越直接越好，这样的作品才能抓住阅卷老师的眼球，所以一定要强化投影。也就是说，为了加强画面效果，咱们可以主动加强画面对比，拉开亮面和暗面的对比关系。但是请大家注意这里讲的是加大黑白对比，而不是白灰对比。如图，我可以加大面部整体色调和脖子暗部色调的对比关系，但绝对不会加大鼻子亮部和鼻梁两侧灰面的对比。大家想想看，如果画面中黑、白、灰都强烈一下，那就等于原地不动，没准还把画面画“碎”了，所以在画面中只加强黑白对比就足够了。

如何主观营造光影效果？

最理想的光线当然是顶侧光了，这种光线特别集中，照着画就可以。但是在考场中，会遇到多变的光线，这时我们必须要学会主观处理。“主观处理”这四个字乍一看很有难度，其实不然，只要你在考前受过正规培训就能轻易解决这个问题，在平时练习绝大部分时间我们表现的是非常标准、漂亮的光线，所以你会对这类光线非常熟悉，默写也能默写出来，然后建议你在考前一个月左右，自己安排平光、散光和逆光等来加强训练。总之，只要你有充足的准备，遇到什么情况也不用怕！

根据头发由薄到厚的渐变过程灵活用笔，逐渐强化头发的厚重感。

这张画如此丰富的调子也是需要大家学习的：第一，亮部的笔触要相对清晰些，暗部的笔触相对含蓄些，适当的地方用手揉出来。第二，由于是顶光，面部的正面最亮，往四周逐渐变灰、变弱。

脖子的皱纹也要画出体积感，相信大家不会再把它们画成一条简单的直线了，并且能够随着脖子的结构转折而有所变化。

怎么样把握对象的形象特征？

写生面对模特，需要认真仔细地观察其特征，了解人物的职业特点甚至生活经历，如老人的饱经沧桑，学生的朝气蓬勃，农民的厚重朴实，军人的自信严肃等等。抓取对象第一特征之后我们需要对形作出概括、归纳，把它们概括成简单的形状。这幅作品中的模特头似长方形，这是最基本的特点。其次，脸部侧面所占比例小，正脸部分所占面积较大。接着就是五官的特征，相对其他五官，对象眼睛较小。在日常学习中有些学生面对对象不加思考，拿起笔就画，这样就抓不住模特的特征，千人一面，时间稍长便会养成习惯化、概念化的毛病。

想要画好年轻女性的头像，你该注意哪些方面的要点呢？

仔细观察这幅作品你会发现，我在刻画女性对象的时候并没有保留太多的笔触线条，而是采取了一种较为含蓄的表现方式。年轻女性面部皮肤光滑，在表现各个部位时都应含蓄用笔，用纸笔揉擦的方法以达画面统一的效果。大家请看，在头部从头顶至眉骨、颧骨、下巴、脖子的明暗交界部位处理要松紧有度。还有一点很重要，表现女性时注意对轮廓线的处理，比如鼻梁、口线、眉弓骨的高点，下巴和口轮匝肌的咬合穿插关系，均要交代得严谨含蓄。

